

零 绘画素描入门必备教材/快速提升绘画水平

素描技法全程解析+线条练习+透视原理+画面结构+明暗关系

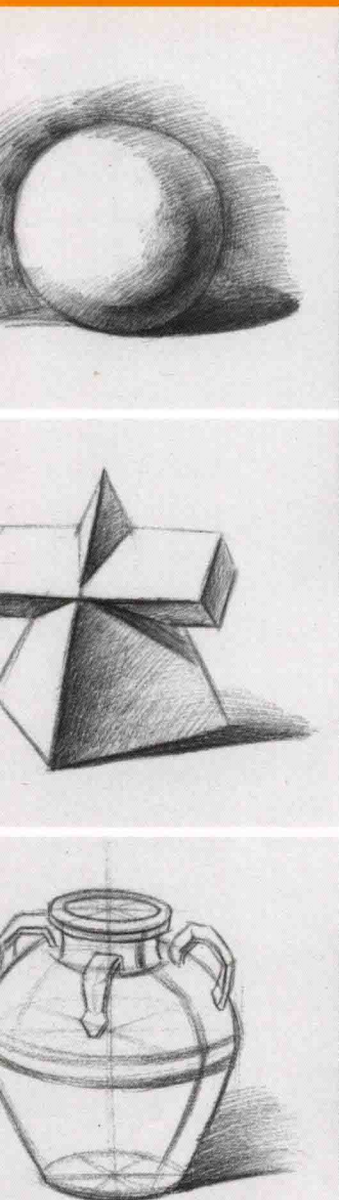

素描 基础教程

SU MIAO JI CHU JIAO CHENG

几何形体/素描静物/石膏头像/素描头像/素描半身像

蓝博艺站 编著

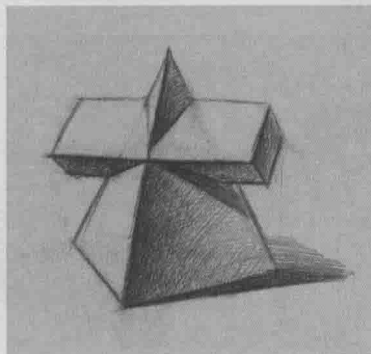
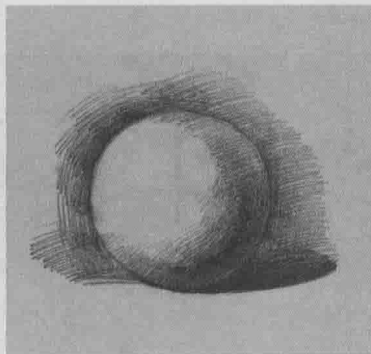
中国铁道出版社
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

素描基础教程

SU MIAO JI CHU JIAO CHENG

蓝博艺站 编著

中国铁道出版社

CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

素描基础教程 / 蓝博艺站编著. —北京: 中国铁道出版社, 2017. 7

ISBN 978-7-113-23036-4

I. ①素… II. ①蓝… III. ①素描技法—教材
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第093554号

书 名: 素描基础教程

作 者: 蓝博艺站 编著

策划编辑: 聂浩智 王 宏

责任编辑: 王 宏

封面设计: 安雪梅

责任印制: 赵星辰

出版发行: 中国铁道出版社(北京市西城区右安门西街8号 邮政编码: 100054)

印 刷: 北京铭成印刷有限公司

版 次: 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

开 本: 889mm×1194mm 1/16 印张: 8 字数: 200千

书 号: ISBN 978-7-113-23036-4

定 价: 29.80元

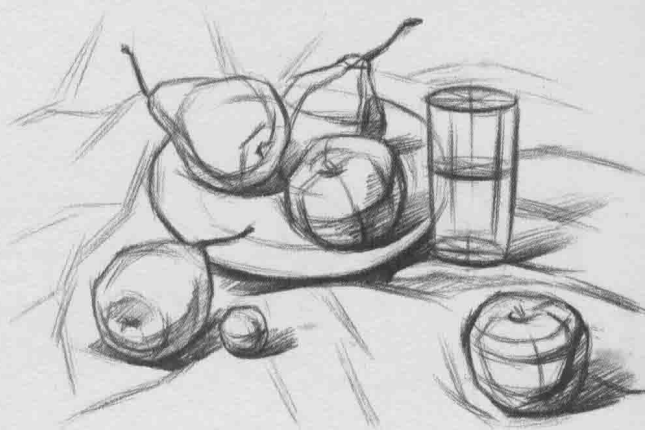
版权所有 侵权必究

凡购买铁道版图书, 如有印制质量问题, 请与本社读者服务部调换。

电话: 市电(010) 51873170 路电(021) 73170(发行部)

打击盗版举报电话: 市电(010) 51873659 路电(021) 73659

前言

素描是绘画类专业入门的基础课程，而静物素描又是其基础中的基础，既是绘画类入门学员必须掌握的内容，又独立开来，成为历年美术类考试中的一项科目。高考、成考都有涉及，可见素描静物在考试中有着重要的地位。

考生要想把素描静物画好，必须具备基础的素描造型理论知识及透视原理，懂得基本的绘画技巧，同时还需要具有熟练的整体把握能力。这对于只经过短时间训练的考生来说是个不小的挑战。多数考生一味“死画”却不会思考，只有量的积累而没有质的飞跃。这都是短期训练很难应对考试的关键问题所在。

根据多年的高考经验，我们将与大家分享经多年积累和总结的素描训练技巧。要画好素描，首先要具备三种基本素质：①良好的绘画意识；②规范的绘画习惯；③合理的观察方法。做到了这些，你才有可能成为一个具备专业绘画修养并懂得专业绘画技巧的人。

在短短3个小时的考试时间，怎样在有限的时间里发挥出最佳的水平；怎样在有限的时间里绘制出更生动的画面；怎样在有限的时间里获得更高的分数。这不仅仅需要平时的刻苦训练，还需要懂得一定的临场发挥技巧。

画好一张素描，应从整体出发，用整体的意识去观察对象，在客观再现的基础上加入主观的处理和表现，同时注意细节和趣味点的表现，使画面更加生动，富有动感。

学习素描要将写生、临摹与默写相结合。写生能让你在客观的物象中找到结构及明暗关系的所在，锻炼空间思维能力和光影表现能力。目前的考试以默写居多，这需要你头脑中能有丰富的素材和构图方面的模板，这些主要来自于大量的临摹，因此临摹在素描学习中的地位尤为重要。那么，应该临摹什么样的作品？什么样的作品更加应试？什么样的画风更有助于你的提高？这些都是令众多考生头疼的话题。本书附入了大量作画步骤和优秀范画作品，为大家的临摹提供了有益的参考，这些都是3个小时能画出来的画面，也是评卷老师比较喜欢的画面。想要画面能在众多考卷中脱颖而出，必须凭借具有冲击力的画面关系和熟练的应试技巧。希望本书能带给你较大的帮助和启迪。

由于水平有限，本书难免存在不足之处，需要在实践中不断改进，不断完善，望广大读者指正。

最后，对为本书提供作品的北京精艺诚画室、北京创艺时代画室深表感谢。

目录/CONTENTS

第一章 认识素描

一、素描基础知识	2
1. 素描的概念和地位	2
2. 素描的工具	3
3. 削铅笔的方式	4
二、素描的绘制基础	5
1. 素描的姿势及运笔	5
2. 正确的素描排线方法	6
3. 三大面五大调	7
4. 素描的构图	7
5. 透视	9
6. 素描步骤解析	11
7. 绘画意识	15

第二章 石膏几何体

一、立方体	18
二、球体	20
三、圆锥体	22
四、方锥贯穿体	24
五、多面体	26
六、两个组合体 1	28
七、两个组合体 2	30

第三章 单个静物写生

- 一、蔬菜 and 水果 **33**
  - 1. 大蒜的画法 33
  - 2. 梨的画法 34
  - 3. 香蕉的画法 35
- 二、瓷器器皿 **37**
  - 1. 杯子的画法 37
  - 2. 盘子的画法 39
  - 3. 酒瓶的画法 40

第四章 组合静物写生

- 一、简单静物写生步骤 **43**
- 二、复杂静物写生步骤 **47**
- 三、静物写生范例 **49**

第五章 结构素描

- 一、概述 **63**
- 二、石膏结构写生 **65**
  - 1. 六棱锥体结构写生示范 65
  - 2. 圆柱体结构写生示范 66
  - 3. 十字贯穿体结构写生示范 68
- 三、静物结构写生 **69**

第六章 石膏头像

- 一、石膏像局部画法 **75**
- 二、石膏像五官写生步骤 **75**
  - 1. 眼睛的画法 75
  - 2. 鼻子的画法 76
  - 3. 嘴的画法 78
  - 4. 耳朵的画法 78

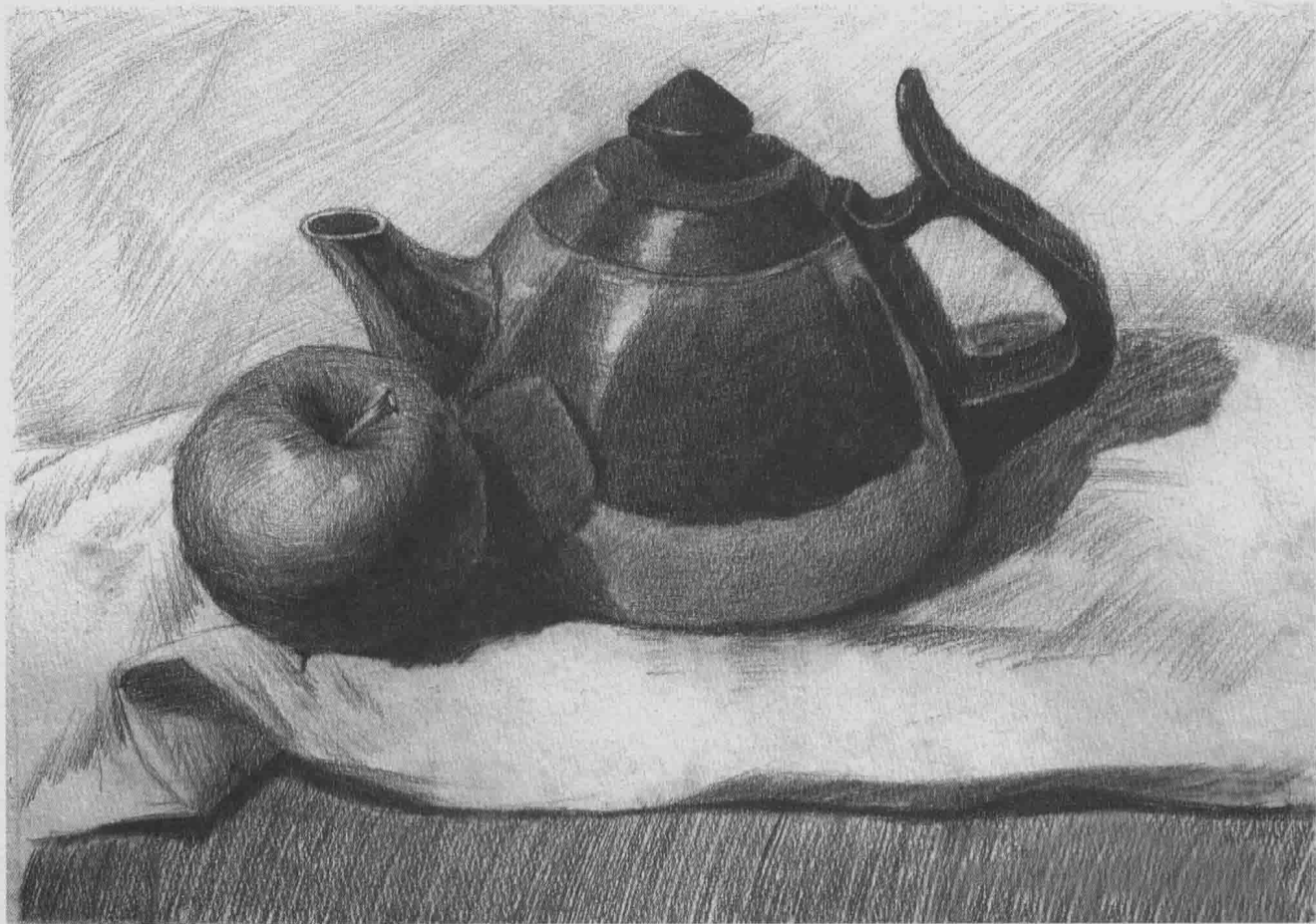
三、石膏像的画法	80
1. 石膏像的写生步骤	80
2. 阿格里巴	81
3. 伏尔泰	83
4. 小麻人	85
四、石膏像写生范例	87
第七章 素描头像	
一、认识素描头像	91
二、人物头部结构及比例	91
1. 结构特征	91
2. 外形特征	92
3. 比例特征	92
三、素描人物头像写生要点	92
1. 从大体积着眼	92
2. 动态与透视	92
3. 神态与个性特征	92
4. 各部位的质感表现	92
四、头部肌肉结构	93
五、人物五官绘制训练	94
1. 眼睛	94
2. 鼻子	96
3. 嘴	97
4. 耳朵	98
六、人物头像写生步骤	100
1. 结构素描	101
2. 头像写生步骤	104
七、人物头像范例	112

第一章
认识素描

一、素描基础知识

1. 素描的概念和地位

素描是造型艺术领域中的基础学科，它不仅研究造型的基本法则，而且研究艺术的规律和表现，对艺术家造型观念的形成和审美意识的培养起着重要的作用。广义上的素描，泛指一切单色的绘画。狭义上的素描，专指用于学习美术技巧、探索造型规律、培养专业习惯的绘画训练过程。由木炭、铅笔、钢笔等，以线条来画出物象明暗的单色画，称为素描。素描是一切绘画的基础，这是研究绘画艺术所必须经过的一个阶段。素描具备自然律动感，不同的笔触营造出不同的线条、体积、色调、及质感。素描作为一门独立的艺术，具有独立的地位和价值。素描是其他

艺术的必然基础，尤其是水彩、油画、版画、雕刻。另外，对于平面设计，也是画草图的必要基础。

素描是画家工作的最后成果，也可以作为复制或摹写的基础，但以它的性质而言，它是独特的。虽然各种艺术不一定都要先绘出素描稿，但素描却是一切观赏艺术的基础。在作画时往往预先勾出轮廓作为草稿，然后用色彩渲染，当艺术作品完成时，素描稿常被淹没或销毁。因此，素描只是一种技术准备。到14世纪末，素描不再是附属品，而是成为一门独立的艺术。它有着广泛的表现范畴：能表现体积、空间、深度、质感。文艺复兴以后，素描已不仅只有实用地位，而是成为能代表人类创作能力的艺术品。也是作为美术考生和爱好者入门必须掌握的一个门类。

2. 素描的工具

素描的工具种类很多，如铅笔、炭笔、铁笔、粉笔、毛笔和钢笔等；工具的不同关系着素描的性质和构图，工具也能影响画者的情绪和技巧。工具的选用取决于画者所想要达到的艺术效果。一般认为，干笔适宜做清晰的线条，水笔宜于表现平面；精美的笔触可用毛笔挥洒，而广阔的田野则可用铅笔或粉笔去勾勒，炭笔是两者都可兼用的。以作品尺寸而言，大幅素描作品适宜用炭笔来画。至于铅笔适合较小尺寸，很少有大张的铅笔画，而钢笔画则更少了，往往在插画上用得较多。素描的单色表达使工具变得十分随意，而且常常可以综合使用几种工具来造成多种画面效果，所以是一个极广阔的天地。

(1) 铅笔

铅笔是最简单而方便的工具，初学者素描常从铅笔开始，主要原因是铅笔在用线造型中可以十分精确而肯定，能较随意地修改，又能较为深入细致地刻画细部，有利于严谨的形体要求和深入反复地研究。

(2) 炭笔

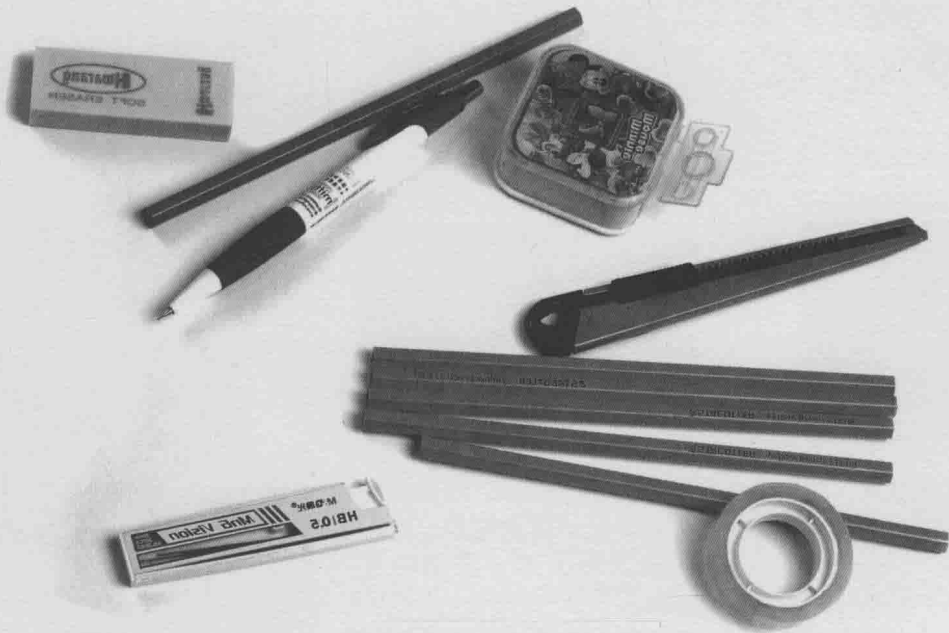
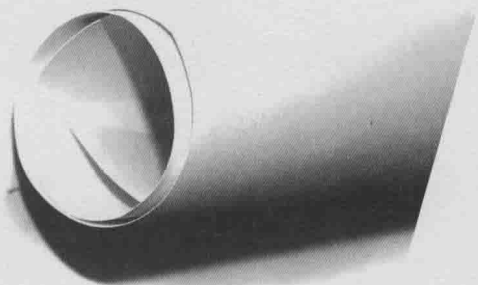
炭笔以不脆不硬为度，炭条以烧透、松软笔黑色为佳，炭精棒以软而无砂称为上品。

(3) 钢笔

包括一切自来水型硬质笔尖的笔，使用日常书写的钢笔绘画也可以。

(4) 纸

洁白、有纸纹的纸。铅笔画纸不宜纸纹太粗，炭笔画纸表面不能太光滑，而钢笔画纸却要较光滑的纸面，还要有一定的吸水性。

(5) 画板

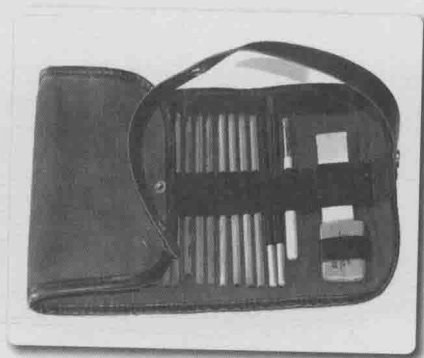
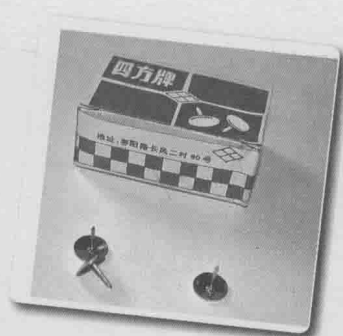
以光滑无缝的夹板为最好。如果站着画画，还要准备一个画架。

(6) 橡皮

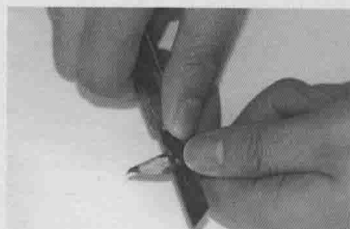
以平、软的方形橡皮为好，以及可塑橡皮，可塑橡皮便于变换造型，因此适用于多样的擦拭，但清洁修改能力一般。

(7) 其他工具

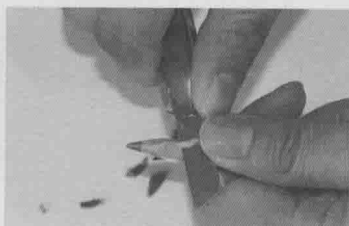
削笔刀、图钉、擦布等工具备用。

3. 削铅笔的方式

①用拿着铅笔的拇指抵住小刀来调整刀刃的动向。

②笔杆一点儿一点儿地往左转平均削去木头。不要将刀刃切入太深，刀刃面和削面的角度要近于平行。

③以同样的姿势继续进行，均匀地旋转削刮。

④越是接近笔尖的位置，越要平缓轻削。

⑤小刀抵住笔芯，向笔尖的方向轻轻削尖笔芯。笔芯不能削得太细，否则容易断裂。

⑥最后提起笔，刀片与笔芯相切状态，来回重复刮几次。

二、素描的绘制基础

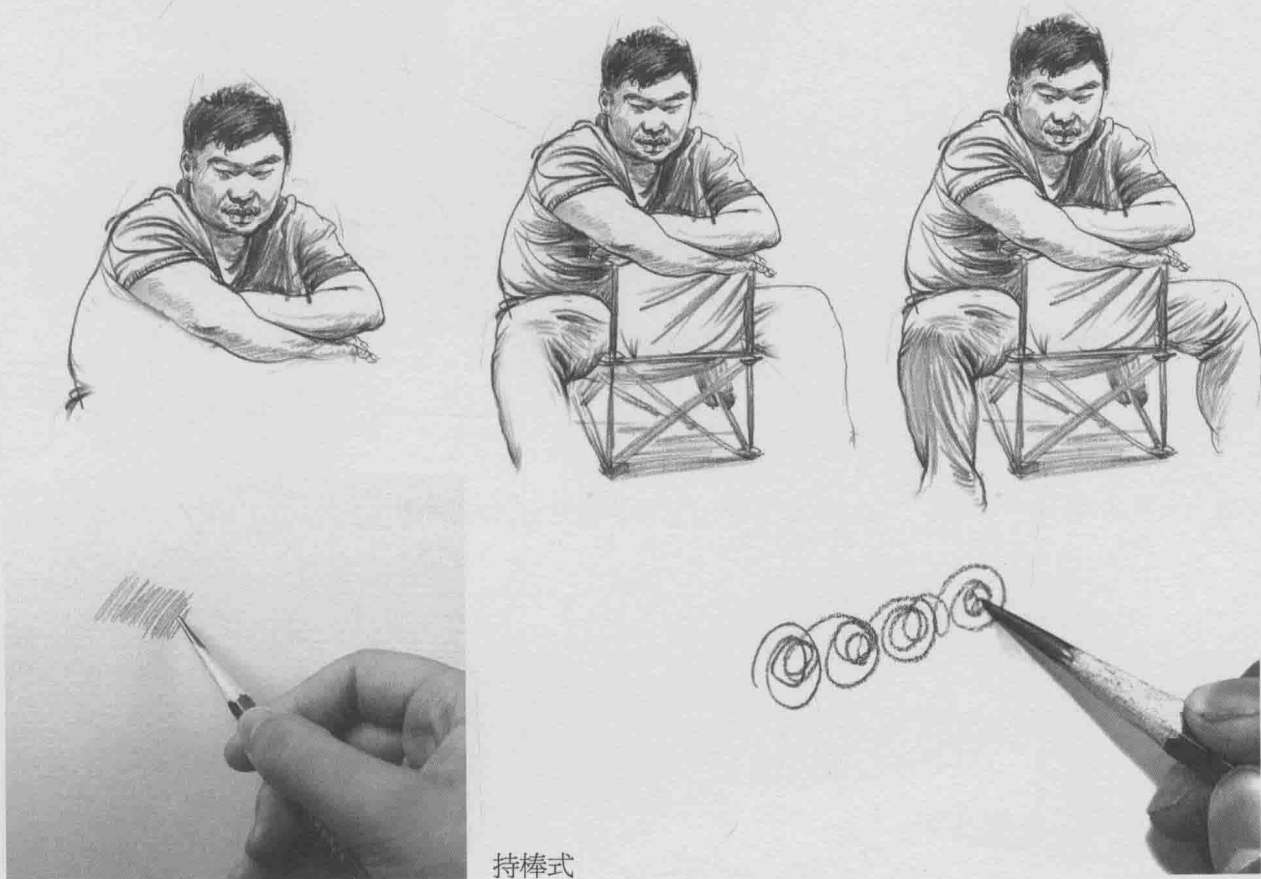
1. 素描的姿势及运笔

想画好素描排线就要有一个正确的握笔姿势，正确的握笔姿势，可以分为两种，持棒式和握笔式：

持棒式：用拇指、食指和中指，三指拿笔与手掌下，如下图所示，中指起到辅助作用。用拇指左右摆动，在画面形成规则的接近平行的一排线。在用

持棒式时，笔和画面大约在 35 度角即可，手和手腕不要接触画面，如果难掌握，可以用小指做支撑点，也可以用手腕自然地上下画出线条。

握笔式：这种方法就是平时的写字姿势，如下图所示，这种握笔方法可以用在面积小的暗面，或者在单体塑造时，这种方法用得很多，不像持棒式是用在面积大，握笔式很容易掌握，就像写字一样画线条。总之还是要大家多练习，多实践吧！

持棒式

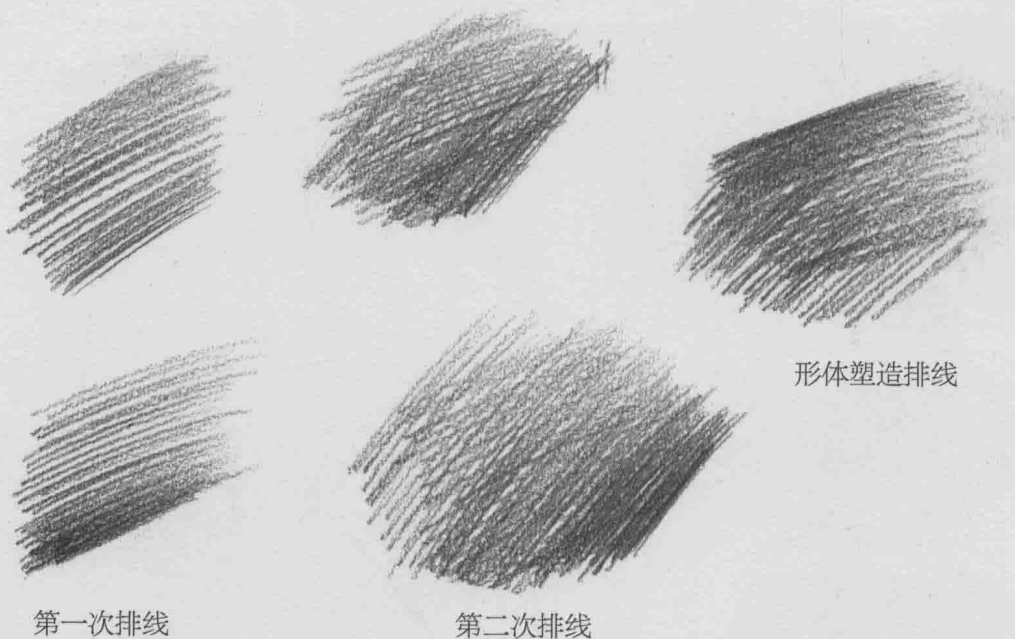
握笔式

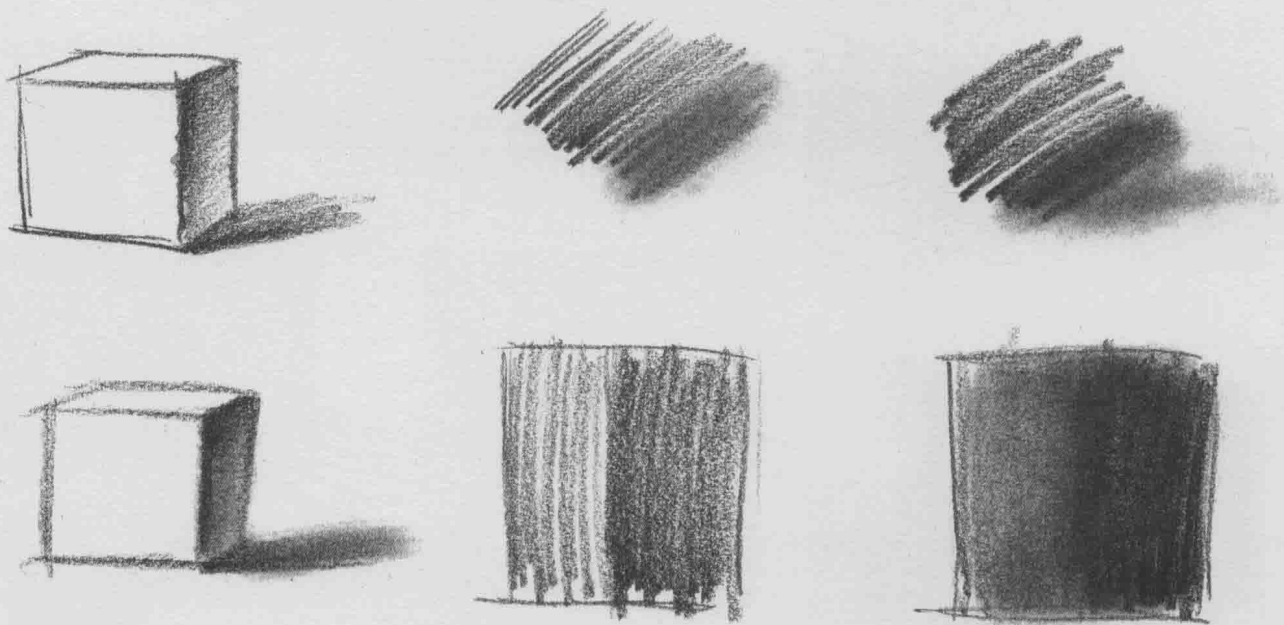
2. 正确的素描排线方法

素描是无数条不规则的线条外加独特的塑造方法组合而成，而不管用到什么方法，素描的最终目的就是更好地呈现作品，其中排线是必不可少的素描方法之一。最美丽的素描排线线条是两头轻中间重，练习不同的排线技巧可以更好地运用到素描作品中。如下图所示。

排线的方向，通常由左下方向右上方往返进行排列。这种方法与人的生理相适应，这种排线的方法在素描中用得最多。也有自上而下，自左至右进行的。为了表现或者衬托某一个物体，往往是先按照它的边线形状进行排线，然后由左下方至右上方进行排线。

在上大色调时，用手纸擦可以使画面变得朦胧，形体感会突出，营造出虚实的效果，但是切记不要擦得过头。

3. 三大面五大调

所谓三大面就是：背光面、受光面、灰面，即黑、白、灰。

物体在光线的照射下产生了明暗，物体都是由许多大小不同的面组成的。各个面的方向不同，接受光线的角度也不同，就形成了深浅不同的层次，一般称为“明暗五调子”，即高光、灰面、明暗交界线、反光、投影。

明暗五调子中常见的问题如下。

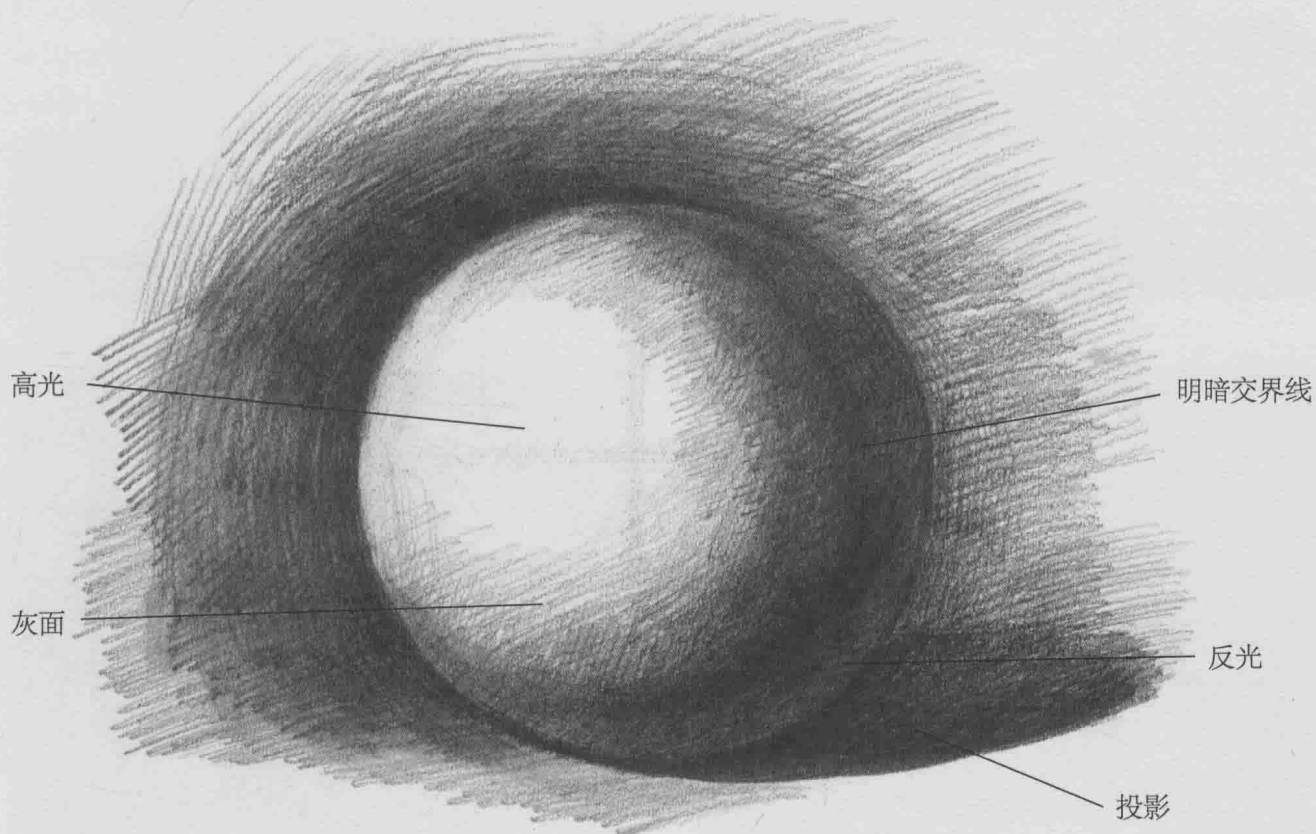
明暗交界线：它其实是面与面色调的交接，并不是真的一条“线”，也不止一条。

反光：暗部的一部分，一般明度不超过亮部。

投影：投影是有形状的，投影的明度一般与物体明度拉开。

高光：物体上最亮的地方，一般留出不画。

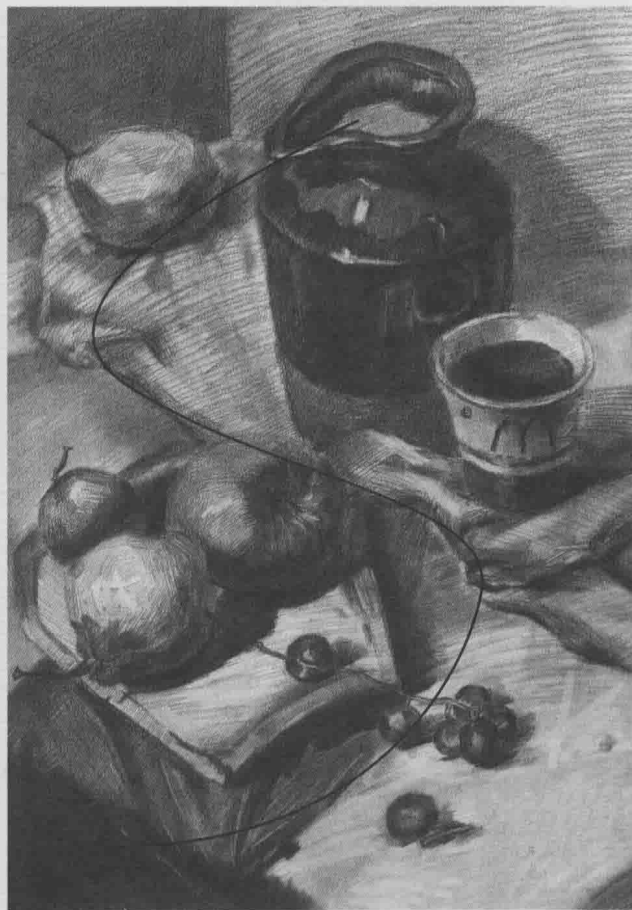
中间调子：一般是最后画的，由暗到亮慢慢过渡控制好层次变化。

4. 素描的构图

构图即构造物体的框架，把物体进行画布上的定位，其间架结构通过“取景”定位在画布上。

一般采用三角构图，其主要组合形状有三角形、圆形、断环形、放射形、旋形、同心形、十字形、栅栏形、S形等。

5. 透视

记住透视的几个重点：

①近大远小。两个体积相同的物体一个在你眼前，一个在 100 米外，是不是近处的看上去大呢？

②近宽远窄。例如，下图的立方体透视图近处的那个边就比远处的边宽。还有你站在铁路中间往远处看是不是铁路会越来越窄。

③近实远虚。距离你近的物体会更清晰，远处的物体就比较模糊。

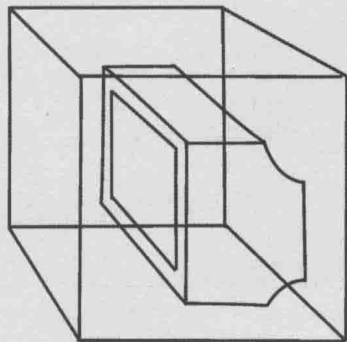
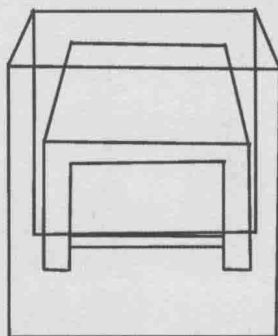
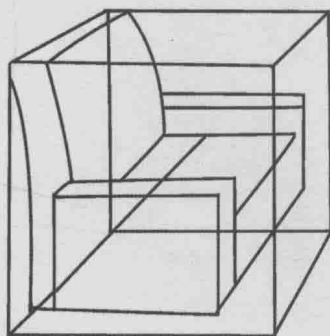
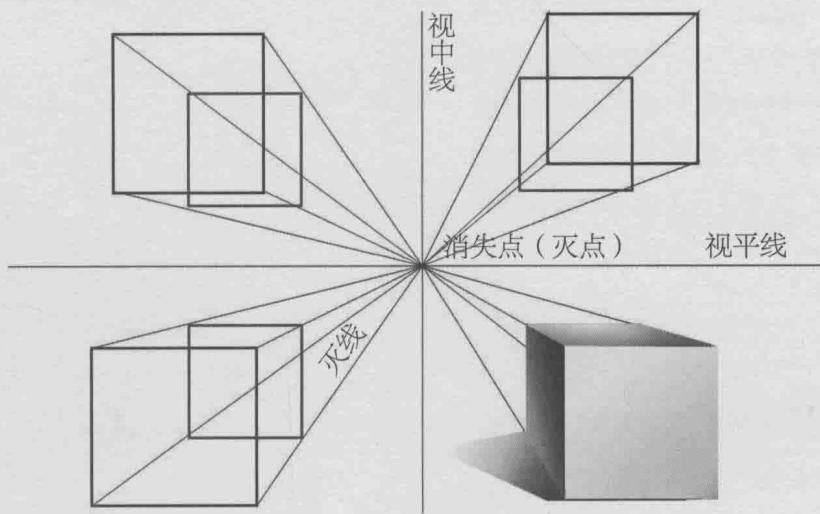
素描基本透视原理：①透视原理。为什么会有透视效果？因为人的双眼对一件东西而言，其实双眼是以不同的角度来观察它的，所以东西会有往后紧缩的感觉。那么必然会交会在无限远处的点，透视的要诀在于定消失点。越近的东西两眼看它的角度差越大，

越远的东西两眼看它的角度差就越小，很远的东西两眼看它的角度几乎一样，因此放得离你近的东西，紧缩感常较强烈，所以说画静物一定要注意透视。

②透视方法。透视方法的定义，简单来说是把眼睛所见的景物，投影在眼前一个平面，在此平面上描绘景物的方法。在透视投影中，观者眼睛称为视点，而延伸至远方的平行线会交于一点，称为消失点；如果还不明白，那么想想向前延伸的铁轨吧！因为我们所绘制的物体不同等因素，有所谓一点透视、两点透视、三点透视等。所谓的一点透视和多点透视其实都是相同的，通常在后方找一点消失点，然后让所有的视线集中到这一点就是一点透视，两点透视就是往左往右各找一点消失点，三点透视就是往左往右往上往下各找一点消失点，让体积往左往右往上往下都有紧缩的效果。

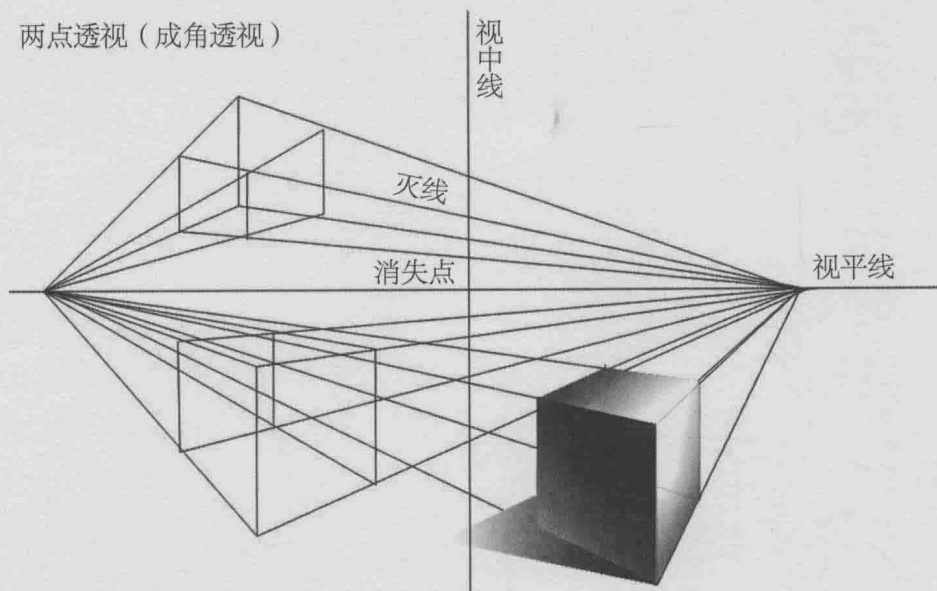
①一点透视（平面透视），如下图所示。

一点透视（平面透视）

②两点透视（成角透视）。两点透视就是一张图中有两个消失点的透视图，通常用来表现建筑物正面与侧面同时存在的图画。直线和视线与水平线垂直相交，但横线与视线水平线并不平行，如下图所示。

③三点透视（多点透视）。三点透视就是立方体相对于画面，其面及棱线都不平行时，面的边线可以延伸为三个消失点，用俯视或仰视等去看立方体就会形成三点透视。透视图中的凡是变动了的线称为变线，不变的线称为原线，要记住近大远小，近实远虚的规律，如下图所示。

